

浙江大学校园戏剧历史沿革与现状分析

桂迎

刊物论文

—

概要：以戏剧育人，与青春同行

Abstracts:

Person to drama education, and youth with peer

校园戏剧是与正规戏剧并行的具有独立风格的非正规戏剧形态，是戏剧艺术发展进程和戏剧艺术教育中无法替代的支撑和后备，是校园一切文化活动中最具社会性的艺术形式，是大学生审视自我开掘心灵的群体性活动，是育人修身的良好手段，也是戏剧艺术发展不可或缺的重要因素。

从“五四”新文化运动开始，诞生在校园的话剧以鲜明的时代性体现了变革图新的时代要求，在民族危亡的时刻，它又以独特的记时性和鲜明的战斗性起到团结民众、鼓舞斗志、凝聚精神的作用，话剧在人民群众中的广泛影响和艺术魅力是其他艺术形式所不可替代的。

校园戏剧历来是我国戏剧发展的一支生力军。“五·四”运动之后，校园戏剧推出无数脍炙人口的好戏，培养造就了一大批著名戏剧家，许多当今戏剧界的泰斗们都是从校园戏剧起步走向辉煌的艺术殿堂的，翻开中国戏剧史，校园戏剧不仅推动了我国戏剧事业的发展，也为中国新民主主义革命做出过贡献。新时期以来，校园戏剧更是校园精神文明建设的重要阵地。在这一方绿地上生生不息地繁衍着新的业余戏剧人。无论是在剧目创作、导表演风格形

态，观众欣赏层面上都较专业戏剧工作者有着更大的优势，显现着层次、多侧面、多方位的艺术活力活动与审美张力。

校园戏剧是校内业余文化活动中最具社会性的艺术形式，就它的性质本身来说，是一种集体的创造，参与者共同通过参加戏剧创造和欣赏获得直接而积极的审美愉悦。对校园戏剧团体的成员来说，校园戏剧不仅仅培养学生审美想象力，创造力及鉴赏能力，而且通过参加戏剧实践全身心投入完成演出的过程，同时体验集体智慧在戏剧创作过程中得以完美体现的艰辛，和深切感悟团队精神的凝聚。以及通过反复揣摩排练终于上台表演的戏剧实践，更会使参与者深切感受自我价值得以真正实现的欢乐。

浙江大学是一所具百年历史的综合性高等学府。充满青春活力和睿智思考的校园戏剧活动是浙江大学的传统，也是大学生们最为热衷参与的校园文化活动。

历史与沿革

翻开浙江大学的历史，几乎处处可见校园戏剧活动的记录，早在 1937 年抗日战争时期，浙江大学的校园戏剧活动就有相当扎实的传统：就是在学校西迁辗转长征，四易校址完成了两千六百公里行程的艰苦岁月中，同学们几乎走到一处就会有戏剧活动，演出的剧目有街头剧、活报剧、大型话剧等等。校方设立了戏剧音乐艺术指导委员会，组织学生成立各种文艺社团，话剧团、京剧团、歌咏队、舞蹈活动频繁。当时成立的黑白文艺社是享誉全国的学生进步组织，还有不少学生自主创立的戏剧社经常演出各类校园戏剧。据记载 1939 年浙江大学西迁贵州，在贵阳青岩新生分部，一年级的同

学们组织“战时工作队”演出街头剧《放下你的鞭子》、《送子参军》，并且创作演出抗日独幕剧《死里逃生》和大型话剧《菱姑》，有力地配合当时抗日战争的时局，呼唤民众团结一心共同抵抗日寇。(1)在遵义湄潭校区，尽管学习任务艰巨生活贫瘠饥饿困扰，学生中普遍连一双象样的布鞋都罕见，年轻的学子们却还坚持着校园话剧活动，1940——1942年遵义浙大剧团曾经演出曹禺先生的《雷雨》、《日出》、，还有《茶花女》、《重庆24小时》等大戏。他们用饭桌搭起舞台，用被单作成服装，在上面表演，观者如堵。1943年浙大剧团的《蜕变》去遵义播声电影院进行赈灾募捐义演三天，一个剧目演出3-4个小时，剧本一点都不作删改，演职员全部都由学生担任，请来当时在遵义步兵学校担任艺术教官的邱玺先生执导，舞台呈现非常完整，有模有样。遵义的百姓观众在冒着黑烟的桐油灯照下兴致盎然观看，热烈鼓掌，甚至在当地的其他院校也每每赶来看戏，演出结束演员和观众都是鼻孔熏黑，但是气氛热烈……特别值得一提的是竺可桢校长每次必到现场观看，并且常常为剧团演出启幕，演出后还认真提出意见，再次修改演出时也是每次必到。这些史实在《竺可桢日记》中有多处记载。

1942年到1943年，浙大外文戏还曾经创办过一个“外文戏剧班”，由莎士比亚研究专家，戏剧翻译名家的浙大外文系张君川教授为学生开设外文戏剧课，为的是学习戏剧理论与排演相结合，用英文演出戏剧。当时排演用英文对白名剧的《蠢货》

(Drama Club) 等作品。

1946年浙江大学历经磨难回到杭州，学生们在完成学业过程中对于戏剧的热情依旧，湄潭剧团却依旧活跃，并且带着自己演出

多次的校园戏剧作品在杭州的校园为学生演出。当时演出《少奶奶的扇子》和《夜店》，还有大型舞台剧《天国春秋》、《升官图》

“学生自己搬食堂的桌子搭台，轰轰烈烈演出完了再拆台，不分职员和演员都参加，有时候满脸油彩来不及卸妆就一起干活，全部都弄好往往就天亮了。” (2)

当时由外文戏剧班学生创作的《皇帝与太阳》在杭州青年会场演出，吸引了近千名杭州观众，这个戏剧作品近似童话剧，舞台呈现上非常热闹好看，但是寓于其中的却是深刻哲理，1948年1月21日的《中国儿童时报》第三版以《真理的火烧去了天地间所有的残暴与自私——一次成功的演出》为题，整版报导了这次精彩的演出：“这次《皇帝与太阳》的演出，得到了意料之外的成功。有七八百位观众当场就喝彩，鼓掌，闭幕后又有许多观众跑到后台来称赞，叫好。演员和其它的工作人员，没有一个不高兴地跳起来。” (3)

戏剧对于学子的意义绝不仅仅是上台演出的最后呈现，“对于戏剧和诗歌的爱好大家都是一样的，没有什么专业和业余的分别。大家都是为了一个共同的目标，为了一个明朗的明天。” (4) 在接近全国解放的前夕，浙江大学戏剧活动中往往跳荡着当时年轻人向往进步投入革命的赤子之心，他们对国家命运有更清晰的分析，对祖国和人民的未来充满希望，用戏剧的方式表述自己对于时政的观点。“对戏剧文本的研读，就是对表述方法的学习；对戏剧作品的赏析，就是对表述技巧的领悟；对戏剧名著的排练，就是对学生表述能力的训练。” (5) 戏剧对于学子今后的人生观影响巨大。

浙江大学在解放后，也曾经有过两次令人瞩目的戏剧活动：一是六十年代话剧《年青的一代》的上演，二是八十年代话剧《于无声处》的上演。尤其是《于无声处》演出阶段，当时从校党委到普通学生，对校园戏剧都显示出极大的热情，《于》剧光是演出班子就有三套，教工一套、学生分 A、B 组。排练时校领导亲临现场，演出的大道具都是从校长办公室搬来借用的。舞台演出效果亦可与当时专业艺术团体相媲美，可谓声势赫赫。这两次校园戏剧活动相当大地调动了广大师生对校园戏剧的关注和热情，也为在校园培养话剧观众，起到了不可低估的作用。

现状与分析

浙江大学近 20 年的校园戏剧是一直处于持续发展的良好现状中，其中浙江大学文化艺术委员会和共青团浙江大学委员会的一贯支持，黑白剧社二十年如一日坚持活动的不懈努力和广大学生的热情参与是成就今天浙江大学校园戏剧欣欣向荣面貌的根本原因。

戏剧活动常规化提升观演水平

今天的浙江大学黑白剧社，即浙江大学文琴艺术总团戏剧社，重新成立于 1990 年。1997 年百年校庆之后，应老学长们的积极提议和一致要求，原浙大艺术团话剧队复名“黑白剧社”。2001 年 6 月，浙江大学文琴艺术总团成立，黑白剧社成为文琴艺术总团下设的戏剧社。

黑白剧社是校园业余文艺团体，以培养校园戏剧人才，提供戏剧表演天地，丰富校园文化，提高戏剧欣赏品味，营造良好校园戏剧氛围为努力目标。至今为止，剧社已经创作、排练演出了大中型话剧及校园实验话剧近三十出，话剧小品四十余个，演出百逾场。在原创作品获得包括团中央精神文明全国五个一工程奖的国家级省部级奖项的同时，并且自觉承担对浙江大学普通学子的戏剧知识普及与参与的任务。

从 2002 年黑白剧社应邀赴京参加中国大学生戏剧节，在北京人艺小剧场演出开始，黑白剧社就多次受邀外出演出北京、上海等地的专业剧场，并且多次将国际教育戏剧的讲座和工作坊引进浙江大学校园，让更多的学生参与体验校园戏剧活动，深受广大大学生喜爱，也引起国内外戏剧研究工作者的关注。在坚持展示经典戏剧作品的同时剧社坚持每年推出自己的原创作品，在思想深度和艺术水准方面精益求精，在校园戏剧的舞台上研磨艺术精品；由学生自己创作的原创校园剧本《辛迪·蕾拉》被戏剧权威刊物《剧本》刊登；指导教师还在 2007 年被日本有关方面邀请赴日本高校讲学，介绍黑白剧社的活动和舞台呈现，黑白剧社多次被共青团浙江省委评为省级十佳社团，被誉为浙江省高校校园戏剧的一面旗帜，不仅成为浙江大学的学生文化品牌社团，也成为中国高校知名校园剧社。

黑白剧社的宗旨是：一群人作好一件喜欢的事情。这个视点意味着演剧只是艺术活动的载体，更重要的是演剧活动背后的意义和支撑团队的精神，他们崇尚集体精神而并非仅仅上台展示自我。正是浙江大学求是创新的严谨校风给予这个集体强大的精神传承和

理念支撑，剧社日常活动不仅是排练、演出、接触表演艺术，更重要的是一届又一届的求是学子在这个天地中，提高了对社会、对人生、对自我的认识，培养了踏实灵活的创造能力，开朗真诚的性格，健康向上的心态。

他们每年从众多的报名者中招收的剧社成员是来自各个学科各个系的文艺活动积极分子。在进入大学之前，参与者基本上没有接受过戏剧表演的训练，也没有参与戏剧活动的经历和体验，只不过对于演剧有着比较浓厚的兴趣罢了。他们通过必要的素质测试走进〈黑白〉剧社的行列，出于对舞台表演的向往，报名剧社的目的几乎都是上台演戏。张扬自我表现自我是参加校园表演团体的最真实的想法也是最直接的原因。对于这一点，剧社一直注重的是首先树立参与意识。

因此进入剧社之后的第一课便是学习如何做好黑白剧社的一员。剧社强调每一个成员要成为角色，先要有一个学会合作的心态：懂得戏剧艺术一次性完成于舞台的特点，体现剧作的人物关系需要默契，表演交流和适应需要配合，舞台体现的成果离不开共同合作……戏剧的完美体现需要每位参与者做好自身的每一项工作。而且有意在每一项工作中培养团队意识，体会参与的意义和乐趣。让大家树立只有集体和谐努力的合作，才有戏剧创造共同的成功观念。这是一个社团生存的条件，也是一个集体成功的必须。因此，每一次剧目上台演出结束，剧社向观众介绍参与者时，首先是介绍幕后工作

的剧队成员，然后才是演员，最后所有的参与者在舞台上亮相谢幕，然后剧社所有成员融入观众之中，列队剧场门口以同样的诚挚态度送别参与戏剧活动的观众……当每一次参与之后的感动被久久回味的时候，每一位剧队成员体验的是来自身后集体的凝聚力量。对于这些优秀的天之骄子来说，懂得参与的意义远远大于上台演戏。剧社的氛围给了每一个参与者理解和宽容心态的同时，也给了他们应对未来的自信。今天浙江大学的毕业生广为流传的标准，那就是要在四年大学期间看一场黑白剧社的演出，这样的大学生活才没有遗憾。

就校园戏剧本身而言，它的目的就是参与意识的表现，不论是演或是看，都不能缺少参与的热情。这种参与与其说是对戏剧表现形式的体验，不如说是对人生的一种体验。短暂的校园戏剧生涯，往往会关照或左右人生的道路。

因为不懈的坚持和不断的提高，校园戏剧活动的常规化带动形成的戏剧氛围，校园戏剧观众群不断扩大，形成良好的发展态势：有中学生因为知道浙大的戏剧活动而报考浙大，有大学毕业生因为黑白剧社的演出特地返校观看，每次话剧演出常常是一票难求，不仅本校学生参与，外地大学校园戏剧社团，甚至在杭专业戏剧院团也纷纷前来观看，形成一道浙江大学独特人文景观。近年来，浙江大学爱好戏剧的学生参与组织社团进行戏剧活动也非常踊跃。已经成立 5 年的〈梵音〉剧社就是突出一例，这个完全由学生自主创立的校园戏剧团体以自己的热情每年推出话剧专场演出，在同学中也获得很好的影响。

课堂教学体系化辐射参与群体

1997 年合并后的浙江大学拥有国家专业目录所设 12 大类中除军事以外的 11 个大门类的学科，学校分 6 个校区，今天在学生开设的各类艺术选修课程中，戏剧课程已经建立了一个从理论到实践的立体实践框架，《戏剧表演艺术知识与欣赏》、《中国现代精品话剧赏析》、《校园戏剧的理论与实践》三门各有重点的课程开设时间为不同学期，课程的教学宗旨是：强调以戏剧教育为机缘启迪青年学生创造精神、先锋精神、实验精神、对话精神，为学生提供普及性、常识性戏剧表演艺术知识的启蒙，用戏剧本体的语言让学生了解戏剧艺术组成部分的基础知识，着重了解现当代戏剧导表演艺术的有关知识，完整欣赏现当代话剧艺术精品，将基本理论的讲述以及戏剧名家名剧观赏和讨论相结合，学生自主完成表演创作基本素质练习的课堂实践，使学生在戏剧艺术的“行动”之中体验既形象又生动的现代戏剧表演艺术的魅力。

无论开设什么戏剧课程，其宗旨都是希望学生用戏剧本体语言去认识戏剧，开设的期待结果，则是让学生从戏剧理论的学习中接近并且认识戏剧艺术的实践环节，立体而多元地在体验戏剧实践中感悟戏剧魅力，以感受出“行动”，以达到认识戏剧‘行动’培养创造意识和创造精神，因此课堂中最重要的教学手段是互动教学策略的渗透与开拓。

在《校园戏剧的理论与实践》课堂教学中，学生始终处于在‘行动’中体验戏剧的过程，用类似戏剧工作坊的教学方式完成教学，学生要在课堂上完成表演元素的表演，并且自己组织团队，按

照老师的要求集思广益创作剧本，排练成熟后，期中和期末进行教室舞台表演汇报。在这个空间，学子们开掘的是自己远没有想到的想象力，创造力，表演力、协作能力，共同体验的是“一群人做好一件事情”集体凝聚力的艰辛和快乐，亲身体验“戏剧是一种工具，一种自我研究，自我考察的手段”⁽⁶⁾全过程。这门课程是至今为止中国高校开设的第一门面向全体学生的戏剧艺术通识课程，课上的氛围活跃和效果鲜明，成为大学生们喜爱的戏剧创造空间，有许多学生连续选修，最多者达到四次，更有不少旁听者参与其中，不是为了学分，而是为了在大学时代亲身参与与体验校园戏剧活动。

其实大学生参与校园戏剧活动，不管只是看话剧欣赏话剧，还是创造话剧、表演话剧，亲身体验话剧，只要他们走进大学校园戏剧这块天地，开始接触和不知不觉地参与其间，浸润于充满戏剧张力的世界中，体验共同创造戏剧情景的过程，体验戏剧冲突的跌宕起伏，凝神于从另外角度塑造人物的角色表演，对戏剧人物的命运和情感产生休戚相关甘苦与共的直接交流……戏剧艺术就将以巨大魅力吸引他们的注意力，打动他们的感情，启迪他们的思考，调动他们的想象，震撼他们的心灵。从戏剧教育的角度来说，参与校园戏剧的过程开发了人的潜在因素，是培养高素质人才的重要手段，对大学生阶段的学生人格素质培养具有无法替代的重要作用，也被无数事实所证明。

1997年，曾在30年代浙大教育系学习过的年逾八旬的老校友姚文琴女士返校参加浙江大学百年校庆，这位曾经是抗战时期遵义剧团校园戏剧明星从北美回到学校的第一句话就是：“现在的

学生们有没有地方演话剧？”她谈及参与校园戏剧的难忘经历，描述抗战时期浙大学生在遵义演出的情景是那样动情，虽然她后来的工作历程与戏剧无关，但是戏剧赋予她的青春依然美丽未曾逝去……

校园戏剧的天地是永远令人难忘的精神家园，它以如诗如画的多彩体验、醇厚美妙的理想意境使曾经拥有者梦绕魂牵终生依恋。它不仅曾经培养和造就过投身于戏剧事业的专门人才，而且还将影响和浸润了无数的莘莘学子们的灵魂。校园戏剧拥有永恒的生命力，它以戏剧的方式对年轻学子进行品格塑造，展示了一代代青年学生在人生道路上鲜活而光彩的生命轨迹，永远和青春同行。

(1)浙江大学出版社 1990 年版《浙江大学在遵义》漫谈遵义时期的浙大剧团。华慰曾 郑士俊 P707

(2)刘善景先生（浙江大学 47 级数学系校友）采访记录 2008 年 4 月 8 日

(3)中华民国 38（1948）年 1 月 21 日中国儿童时报第三版

(4)圣野先生（浙江大学 47 级外文系校友）采访记录 2009 年 1 月 23 日

(5)《戏剧教育与大学高素质人才培养》·康尔·戏剧艺术 2002 第 1 期 p12

(6)《空的空间》彼德·布鲁克 p28

厦门大学图书馆